

钢琴小博士
曲库乐谱系列

附赠示范CD

灵巧的手指

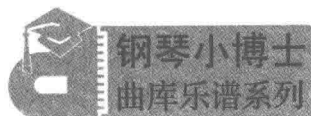
——初级钢琴练习曲选集（下）

Chuji Gangqin Lianxiqu Xuanji(xia)

陈学元◎编注

ARCTURE

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

灵巧的手指

——初级钢琴练习曲选集（下）

Lingqiao De Shouzhi

——*Chuji Gangqin Lianxiqu Xuanji(xia)*

陈学元◎编注

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

灵巧的手指:初级钢琴练习曲选集(下)/ 陈学元编注.- 合肥:
安徽文艺出版社,2014.7

ISBN 978-7-5396-4892-7

I.①灵… II.①陈… III.①钢琴曲—练习曲—世界—选集
IV.①J657.411

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 056268 号

出 版 人:朱寒冬

责任编辑:陶彦希

装帧设计:徐 睿

出版发行:时代出版传媒股份有限公司 www.press-mart.com

安徽文艺出版社 www.awpub.com

地 址:合肥市翡翠路 1118 号 邮政编码:230071

营 销 部:(0551)63533889

印 制:合肥中德印刷培训中心印刷厂 (0551)63813778

开本:880×1230 1/16 印张:6 字数:12 千字

版次:2014 年 7 月第 1 版 2014 年 7 月第 1 次印刷

定价:22.00 元(赠光盘)

(如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换)
版权所有,侵权必究

序

在钢琴学习的过程中，练习曲、复调作品和中外乐曲（包括大型、中小型作品）是必不可少的几项内容，它们各自拥有不同的学习目的，分别在技巧训练、音乐表现、条理控制等方面发挥作用，缺一不可。其中，练习曲的重要性是不言而喻的。学生们通过练习曲的学习，获得弹奏钢琴的各种技术手段，开发双手的技巧能力，使双手在演奏不同类型的作品时能运用自如。

这套《灵巧的手指》钢琴教材，是陈学元老师专为初级程度的学琴者编订的，它的特点在于选曲并不仅仅局限于某位单一的作曲家，而是综合了多位欧洲名家的作品，集各家之所长。教材中所选的作曲家们大都跨越了古典与浪漫两个时期，因此在弹奏的过程中，不仅能学习到多种多样的手指技巧，同时还能感受到不同时代的音乐特征，以及作曲家们个人独特的创作风格。此外，为了使教材的使用更加方便，编者还附上了详细的作曲家介绍及每首作品的示范录音。

相信这套教材不仅能丰富目前中国钢琴教学的音乐曲库，还能提供给钢琴教师 and 学生们更多样的选择！

常 桦

于中央音乐学院

2014年6月5日

常桦，中国年轻一代的钢琴教育家，中央音乐学院教授。先后就读于四川音乐学院附中和上海音乐学院钢琴系，在成长过程中得到了李秀美、张隽伟、郑曙星、郭志鸿等教授的悉心指导和培养。自1993年起，她开始在中央音乐学院附中担任钢琴主课教学工作，学生数十次在国内外比赛中获奖。在繁忙的教学同时，她的音乐活动频繁，她为出版社录制了多部钢琴教学音像资料，出版乐谱；并担任北京、河南、浙江、云南等国内钢琴比赛评委；而她应邀在全国各地如北京、安徽、内蒙古、河南、陕西、黑龙江等地举行的钢琴教学公开讲座，为她赢得了广泛的赞誉。自2002年起，她担任《钢琴艺术》杂志的特约专栏作家，发表多达数万字的钢琴学术文章。

目 录

序

前言

1. 富有感情地表达乐句·····	雷库贝 1
2. 附点节奏练习·····	贝尔蒂尼 2
3. 重复音练习·····	杜尼尔 4
4. 双手落提练习·····	雷库贝 6
5. 右手半音阶练习·····	拜厄 7
6. 切分节奏练习·····	沃尔法特 8
7. 双手奏分解和弦练习·····	车尔尼 9
8. 用手腕断奏练习·····	杜尼尔 10
9. 弹出轻巧与优雅的声音·····	沃尔法特 11
10. 双手轻巧演奏练习 ·····	斯塔玛蒂 12
11. 双手演奏分解和弦练习 ·····	布格缪勒 14
12. 双手流利演奏练习 ·····	莱蒙 16
13. 不同手指奏出强音练习 ·····	布鲁纳 17
14. 富有感情地去演奏 ·····	雷库贝 18
15. 双手演奏音阶练习 ·····	杜维诺依 20
16. 双手均匀演奏分解琶音 ·····	车尔尼 22
17. 加强弱指训练 ·····	贝尔蒂尼 24
18. 训练分解和弦敏捷性练习 ·····	车尔尼 26
19. 重复音练习 ·····	斯塔玛蒂 27
20. 分句练习 ·····	布格缪勒 28
21. 音色变化练习 ·····	海勒 30
22. 突出左手旋律练习 ·····	赫兹 32
23. 触键均匀练习 ·····	科勒 33
24. 音色变化练习 ·····	雷库贝 34
25. 节奏练习 ·····	车尔尼 36

26. 用顺滑地连奏触键弹奏每个乐句	莱施霍恩 38
27. 右手音阶练习	莱蒙 40
28. 有感情地弹奏每一个句子	贝尔蒂尼 42
29. 均匀和快速地弹奏音阶练习	莱施霍恩 44
30. 双手交叉演奏练习	雷库贝 46
31. 用连奏弹奏音阶, 用断奏演奏和弦	贝伦斯 48
32. 用弱指弹奏颤音练习	车尔尼 49
33. 双手弹奏音阶练习	莱施霍恩 50
34. 清晰而又明确地弹奏每个音	雷库贝 52
35. 均匀地演奏每组音符	布格缪勒 54
36. 双手的顺滑与独立练习	杜尼尔 56
37. 十度音阶与不同的重音练习	布格缪勒 58
38. 休止与延留双音的练习	古利特 60
39. 轻巧的重复音练习	贝尔蒂尼 62
40. 富有感情地弹奏每条旋律	布格缪勒 64
41. 歌唱的旋律与安静的旋律性伴奏练习	海勒 66
42. 干净与精确地弹奏每个音	克希纳 68
43. 旋律透出练习	雷库贝 70
44. 分句练习	莱施霍恩 72
45. 用美丽动听的声音演奏双手旋律	斯塔玛蒂 73
46. 三、四指的颤音练习	孔空 74
47. 五指位置的快速练习	贝伦斯 76
48. 跳音与连音的练习	贝伦斯 78
49. 三度双音练习	孔空 80
50. 快速手指练习	孔空 82

前言

中国内地的钢琴课程,在过去的30年来,基本形成了“汤普森、拜厄、哈农、车尔尼、巴赫”的传统教材序列,直至目前仍是主流。随着钢琴教学国际交流的日益深入,很多有识之士都发现,这个序列已经非常僵化,甚至到了不破不立的地步。

僵化的不仅是教材,还有教学实践。在欧美国家,很多钢琴老师给孩子们留的作业都非常灵活,很少看到某位老师给所有学生用同样的乐谱、布置相同的作业。钢琴老师常常自己动笔写小曲子让学生随堂练习,或者师生合作四手联弹。有时,老师还在作业本上留些空白,让学生回去动脑填写,用十分有趣的形式复习课上所学知识。而在国内,类似的做法却不常见。所以,尽管近些年我们培养了一大批具有国际视野和声望的钢琴家,但就钢琴教学的整体水平不高的状况并没有改变。

一般来说,在钢琴入门教本^①之后的钢琴教材,大致包括四个方面:手指基础训练^②、练习曲^③、复调作品^④、小型乐曲^⑤。在练习曲这个部分,目前绝大多数老师都是以“车尔尼体系”为主线。练习曲最初是随着18世纪的钢琴乐器性能的发展,海顿、莫扎特、贝多芬等作曲家们对钢琴演奏的技能要求愈来愈高而产生的。现代钢琴与它的前身——古钢琴^⑥构造不同,所需要的演奏技巧也不尽相同,演奏者的手指需要更大的力度与耐力。所以,当时的钢琴教师认识到他们有必要对手指的技术能力训练提出更高的要求,最典型的例子就属贝多芬的徒弟车尔尼为学生写的数百首技术课题的练习曲^⑦。使用车尔尼为主流教学课本,这几乎是一个贯穿了古典主义以来的钢琴音乐史的“传统”。

然而,从19世纪中叶开始,钢琴的表现力得到了大幅度的提升,演奏技术也获得了巨大的发展,车尔尼的练习曲的局限性就显而易见了。在浩如烟海的钢琴音乐文献中,有许多非常优秀的练习曲,它们出自贝尔蒂尼、海勒、莱施霍恩、孔空,等一大批杰出的钢琴家、作曲家或钢琴教师。这些作品的所蕴含的技术类型要远远多于车尔尼系列,但减少了机械性,音乐性更强。这些作品对激发演

①英文一般称之为 Course、Method 或 School,较为常用的有拜耳的《钢琴基本教程》(德文是 Vorschule im Klavierspiel Op.101,英文是 Beginning Piano School Op.101),汤普森《简易钢琴教程》(John Thompson's Easiest Piano Course)等。

不为人熟悉的有科勒(Louis Köhler, 1820-1886)的《实用钢琴教程》(Practical Method for the Pianoforte Op.249)、贝尔蒂尼(Henri Bertini, 1798-1876)的《钢琴进阶与全面教程》(Méthode complète et progressive de piano)等。

②英文一般称之为 Exercises,包括音阶、琶音与和弦,常用的作曲家还有哈农、施密特、辟什那等教程。

③英文一般称之为 Studies,法文是 Études,德文是 Etüden,常用的作曲家有车尔尼、布格缪勒、莱蒙等。

④国内教师给初学者使用最多的复调作品是由美国钢琴教师瓦尔特·卡罗尔(Walter Carroll)汇编的巴赫28首《初级钢琴曲集》(First Lessons),我们通常称之为“小巴赫”。这个选曲集最早可以追溯到(北京)音乐出版社在1955年6月影印出版的美国 G.Schirmer 版本。其实这套作品的真正原型是巴赫为他第二任妻子所汇编的《安娜·玛格达丽娜·巴赫键盘曲集》。安徽文艺出版社目前已出版了赵晓生编注的版本。其实巴洛克时期除约·塞·巴赫外,还有很多作曲家都写有复调作品,如多米尼克·斯卡拉蒂(Domenico Scarlatti)、乔治·亨德尔(George Frideric Händel)、让·拉莫(Jean-Philippe Rameau)、弗朗索瓦·库普兰(François Couperin)等。如有兴趣了解更多的复调作品,读者们可选用董放与赵佳琳编注的《从巴洛克到二十世纪:复调进阶钢琴曲集(初级、中级)》(安徽文艺出版社)一书(此书还有一本姊妹卷“高级”篇)。

⑤可以是名曲简易改编版曲选、小奏鸣曲选、儿歌民歌曲选等。

⑥古钢琴分为楔槌键琴(Clavichord)和羽管键琴(Harpsichord)。

⑦在国内,“车尔尼”和“练习曲”几乎已被绝大多数琴童、家长以及部分教师画上了等号。其实他也写过很多旋律动听的作品,而并不仅仅只有机械的练习曲。

奏者的学习兴趣、提升音乐灵性，都具有独特的价值。

之前，国内曾出版过一套6册的《趣味钢琴技巧》(David Hirschberg, *Technique is Fun*, Alfred Music^①)，由大卫·赫尔契伯格编注，世界图书出版公司(北京“后浪”公司策划出品)出版，这套书很实用，难度覆盖从初级直到高级，在很多优秀的钢琴教师中有不错的反响。笔者汇编的此书可以视为它的精华版。

展现在大家面前的这套教程《灵巧的手指》，共有150首练习曲，来自不同国家、不同时期的20位作曲家，按照难度进阶，分上下册编排，适合1-4级程度的初学者选用。书中还配有作曲家简介，便于使用者翻阅了解，随书同时附赠编者演奏的全部乐曲的示范录音，便于学习者对作品有一个初步印象。教材虽然取名“灵巧的手指”，但古谚云“心灵手巧”，相信通过学习这些作品，学习者将会更好地透过“手巧”进入“心灵”，逐步通往内心深处的音乐圣殿。

今后，笔者还将拓展这套曲集里的部分重要作曲家的作品，单独分册出版，以飨读者。目前列入计划的作曲家有贝尔蒂尼、海勒、莱施霍恩、孔空等中级程度练习曲。这本《灵巧的手指》可以视作以后这些作品专辑的一个开篇。

感谢我的好友张奕明先生为本书提出了宝贵建议和意见！

愿更多学生、家长和教师喜欢这套教材！

陈学元

2014年2月

^①这套教程的原作是“赫尔契伯格趣味系列”(Hirschberg Fun Series)里的其中一套，其他的还有 *Piano Lessons are Fun*, *Scales and Chords are Fun*, *Duets are Fun*, *Pieces are Fun*, *Theory is Fun* 等等，但均未在国内引进出版。

17

p a tempo

legato

21

cresc.

25

f

p

29

cresc.

重复音练习

杜尼尔

Allegro non troppo

3.

p

The musical score is written for piano in 4/4 time, featuring repeated notes and fingerings. The key signature has one flat (B-flat). The score is divided into four systems, each with a treble and bass staff. The first system (measures 1-3) is marked with a piano (*p*) dynamic. The second system (measures 4-6) continues the exercise. The third system (measures 7-9) includes a crescendo leading into the fourth system (measures 10-12), which is marked with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above or below the notes. The exercise focuses on repeated notes, often with slurs and accents, to develop finger strength and control.

13

5 1 4 5 5 5

4 3 2 1 3

p

4 3 2 1 2 1 2 4 1 5

16

4 3 2 1 4 2 4 2 1 3 2 1 4

1 3 5 1 4 1 5 1 5

19

4 3 2 1 3 4 3 2 1 4 2 4 3 2 1 2 5 3

1 4 1 4 1 5

双手落提练习

Andantino

雷库贝

4. *p*

5 *cresc.* *dim.* *p*

10

15 *f* *sf* *Fine.*

20 *D.C.al Fine*

右手半音阶练习

拜 厄

Allegro moderato

5.

4

7

11

14

5

8

8va

3

5

1

3

5

1

2

1

5

切分节奏练习

沃尔法特

Moderato

6.

6. *mf*

4 *f* *dim.*

9 *p* *cresc.*

13 *f*

双手奏分解和弦练习

车尔尼

7. **Allegro**

p

simile

con Ped.

[illegible]

5

1 3

1 3

1 2 4

1

2

7

poco rit.

1

2

1

用手腕断奏练习

杜尼尔

Moderato

8. *p* *mp dolce* *poco rit.*

4

7

10

I. *poco rit.*

II.

弹出轻巧与优雅的声音

沃尔法特

9. *Allegretto* *mf* *ten.* *ten.*

4 *f*

9 *p* *ten.* *ten.*

13 *mf* *p*